

Personality Expression and Significance of Ugliness in Contemporary Graphic Design

Yameng Huang

Dalian University of Foreign Languages, Dalian, Liaoning, 116044, China

Abstract

More than 100 years ago, “ugliness” became a unique phenomenon in western modern art. The artist’s pursuit of originality sacrificed the long-term method of shaping the body with light and shadow, broke the principle of traditional artistic rationality and the harmony pursued since ancient Greece, and sought “barbaric” harmony. Today, more than a hundred years later, a group of artists have followed the changes of the times and set off “new ugly style” and “wild design” in the design field, which also broke the design trend under the universal aesthetics in the past. This paper focuses on the analysis of personality expression in contemporary graphic design inspired by the ugliness of western modern art, taking the “new ugliness trend” as an example, exploring the ideas behind the design works of these personality expressions, and then understanding the reasons for the formation of these styles and their influence on the graphic design industry and the public. Explore the turning point and innovation in graphic design under the crisis of artificial intelligence art creation background today.

Keywords

graphic design; appreciate ugliness; new ugliness; wild design

当代平面设计中“丑”的个性表达及意义

黄亚萌

大连外国语学院, 中国·辽宁 大连 116044

摘要

一百多年前,“丑”成为西方现代艺术的特有现象,艺术家对独创性的追求牺牲了长期时间的用光影塑造形体的方法,打破了传统艺术理性的原则和古希腊以来追求的和谐,而去寻求“野蛮”的和谐。一百多年后的今天,也有一批艺术家跟随时代的变化,在设计领域掀起“新丑风”“野生设计”等风潮,同样像过去打破了普世审美下的设计风潮。论文着重分析从西方现代艺术的“丑”中获取灵感的当代平面设计中的个性表达,以“新丑风”为例,探究这些个性表达的设计作品背后的理念,进而理解这些风格形成的缘由以及带给平面设计行业和大众的影响。探索在当今人工智能艺术创作背景的危机下,平面设计中的转机和创新。

关键词

平面设计; 审丑; 新丑风; 野生设计

1 绪论

1.1 背景研究

从根本上说,“丑”是一个现代美学范畴,从古希腊一直到19世纪,探讨美的本质和本体一直是美学研究的中心课题,到19世纪中叶这一状况才出现了实质性变化,丑也更加引起了美术研究者的重视。进入20世纪后以及视觉元素爆炸的现在,在新知几乎被挖掘殆尽的现在,从无到有的突破似乎很难实现,所以在现代设计的语境里,在人工智能的给予的危机下,我们需要更新的个性诠释,持续不断挖掘新的设计语言。近些年来,以高田唯为代表的“新丑风”

等野生设计打破了平面设计的边界,这些反叛式的设计野蛮生长、冲破常规。

在平面设计领域这些对“丑”的尝试和探索,是对当今正统设计规范和审美准则的挑战,同时迎合了部分年轻人对设计风格疲惫的个性心理。

1.2 研究目的及意义

本课题的研究目的不仅仅是描述或者当代平面设计的“丑”风格,而是希望通过深层次的研究,展现平面设计的多元化以及探讨并总结这种风潮所代表的社会含义和其所要传达的思想理念,总结并归纳其中心思想。同时在设计风格多元化的今天,设计师能够夯实基础的同时加入紧贴时代发展的、更个性的诠释,从而不被规则和教条所局限,在投身时代的同时不被时代洪流所席卷和束缚,启发当代设计师的个性表达。

【作者简介】黄亚萌(1999-),女,中国安徽合肥人,在读硕士,从事招贴、VI设计研究。

中国对于新丑风的理论概述还缺乏相应的学术探讨,对于平面设计中的“丑”所包含的社会问题和平面设计中的问题还缺少相对完整的理论文献阐述,本课题将通过总结其形成过程,从第一波丑陋风潮的崛起一直到目前的新丑风和野生设计,对其形成的背景和社会问题进行综合阐述。

2 平面设计中的“丑”变化

2.1 原生原味的野生设计

我们很多时候都会忽略路边的各种物品,这种无视源于人们在潜意识里觉得它们太过平凡,并不值得在意,比如路边的水泥墩、街头、超市里那些最原始的信息传达都代表着最简单直接的“设计”。这些看似最粗俗、最暴力的表达,却解决了大众最基础、最真实的需求。它一方面展现着粗糙、土味、低廉和市井,另一方面又具有生机、活力、新奇和亮丽。这些巧合让我们开始思考艺术有没有门槛?外在形式与概念想法究竟哪个更艺术?

现代艺术打破了传统意义上的艺术界线。不论是安迪·沃霍尔的罐头,还是杜尚的小便池等艺术创作,甚至到如今大师作品撞上野生设计,也许这就是“人人是艺术家”的时代这些大众无疑是产生的作品,却形成了当代城市的生命力。而黄河山使用“野生设计”作为毕设课题,历时三年,探访北上广的几大城中村,研究民间自发的设计现象。成果也成书出版,书名《野生设计》,封面打上了几个标签——土味、生猛、廉价、简单、实用。黄河山的研究,也正是证明了这些东西在普通城中村居民的眼里没什么特别,但在一些艺术圈的人看来,会有一种淡淡的艺术感。这种“野生设计”其实也是生活方式的一种反映。后来这种原生原味“野生设计”经由专业设计师的挪用,成就了一种新的设计风格,设计领域内普遍称之为“新丑风”。

2.2 “新丑风”的形成与发展

2.2.1 历史浪潮中的反叛之路

新丑风这种感性直接的风格打破和挑战了传统的美学思维和设计定式。从历史上来看,朋克风格和以往的波普风格和达达主义也有着相同色彩光芒,他们不遗余力地混淆艺术与非艺术的界限,反对当时现有的一切艺术标准,随意自由,遵循无规律的创作。20世纪70年代的英国朋克场景,有其政治和经济根源。由于英国霸主地位的没落以及不断攀升的失业比例,英国的年轻人愤怒、暴躁,他们有强烈的意见和大量的空闲时间,精力无处发泄。这些条件为叛逆的、处于反抗动机的朋克摇滚乐创造了一个理想的环境。1975年,来自社会底层的青年们组成了Sex Pistols乐队,他们对各种碍手碍脚的条条框框感到愤怒,用粗暴另类的艺术来表现他们的反叛精神。1976年9月,伦敦举办了人类历史上第一场朋克音乐节,来表演的乐队都像SEX PLSTOLS乐队一样对社会非常愤怒,此刻宣告了朋克运动的彻底诞生。到1977年5月,Sex Pistols乐队发表了一张名为标榜叛逆和颠覆的《GOD SAVE THE QUEEN》专辑。从此它开启了设计

界的“丑陋浪潮”,将亚文化现象推向了高潮,同时也推动了以沃夫冈·魏因加特为代表的、有利于打破标准的国际主义风格、探索新表达的“新浪潮平面设计运动”。

2.2.2 “新丑风”的概念界定

最早将美丑的讨论带入平面设计界的是1993年史蒂文·海勒在Eye杂志上发表的一篇名为Cult of the Ugly的文章。“过去,设计往往代表了美丽和秩序。但如今,后现代的浪潮中,平面设计一改曾经精确细致的美学标准,如何在后现代的设计环境中定义丑陋?

2007年,帕特里克为Create Review杂志撰写了一篇名为The New Ugly的文章,在文章中重申了这种新的平面设计浪潮,借由批判伦敦奥运会会徽,宣称史蒂文·海勒所说的丑陋回归了,至此“新丑”终于找到了出处。

2.3 高田唯的“新丑风”

真正使得新丑风在中国引起广泛关注和讨论并如此命名的则是近些年间在日本和中国引起了巨大争议和讨论的日本设计师高田唯,他早期的风格并不是如此夸张的新丑风。艺术世家出身的他早期的作品也是遵循典型的日本设计理念的严谨、工整且精致,沉浸在日本高度成熟发达的设计规范体系中,不论是文字排版还是整体设计风格都极端标准化、秩序化。但以2011年获得JAGDA新人奖为契机,越来越多刻意展现的设计“缺陷”开始出现在高田唯的作品中。

一张展会海报由高田唯制作于2011年。那年日本发生了大地震,高田唯想到父亲教给他的,让设计和社会发生联系,于是他抽象化了日本东北地区的形状,并将其作为海报的轮廓。高田唯说,也许他是受了地震的影响,开始质疑当前日本业界把设计做得美观、规整的社会规则。于是他不再从设计书上学习设计,而是从身边的事物。街道上随处可见的天然设计治愈了他的心灵,高田唯被这些非专业设计师做的设计吸引了。由此出发,2017年他设计的JAGDA平面设计展的主视觉是他在商业设计上的实践。他尝试了有冲突感的颜色和强制变形的字体,以及故意的印刷偏差和奇怪的排版。

2018年高田唯在上海举办《高田唯·潜水平面设计展》,他在本次展览的邀请函设计令人耳目一新,灵感来源于他在上海街头找的一则旧物回收小广告。

并把在中国街头巷尾所见的广告转化成了自己的设计灵感,将其应用在了展览的主视觉形象上。

高田唯的作品大部分都是由基础图形组成,虽然图案潦草随意,但同时富有情感,保留了有趣的主旨和纯粹性。同时他在排版上十分随意,毫无构图标准。他打破了条条框框的设定—标题与段落之间没有明显的区分,字间距、页间距几乎为0。凌乱的层次增强了大众对画面的探索欲,随性的排版也是他不羁的表达。

在色彩搭配上,经常突破传统的配色和颜色组合,大胆运用鲜艳的、视觉冲击效果强烈的撞色进行搭配设计。尽

管这些鲜艳明亮的颜色在传统的颜色搭配中不常见,但是在高田唯的设计作品中却看不到这些复杂多变的颜色带来的审美疲劳,反而呈现灵活有趣的美感。

2.4 “新丑风”的平面设计案例分析

2.4.1 杨灿的“怪力乱神”

设计师杨灿在其怪力乱神里记录的是对当下的设计环境里的一些边缘化碎片的观察。通过回收和整理历史文献还原我们所处时代的样貌,在一个“时髦感”被快速生产且消失殆尽的时代,视觉设计逐渐沦为在社交媒体上吸引人们短暂主义力的工具。杨灿受“新丑风”的影响,并结合西方美学和设计,融入街边广告元素,设计出趣味十足的作品。

2.4.2 植田正

来自日本的知名新锐平面设计师植田正 2012 年毕业于桑沢设计研究所, 2016 就职于田部美奈事务所, 现是一名自由工作者工作并居住在东京。

他的海报中以简洁的点线面构成配合高明度的颜色, 其中还有不少人认为搭配极丑的红绿配, 但是在他的比例协调下却形成了另一种观感, 即夺目又和谐。

在植田正的作品中, 我们看到了一种专注, 一种思考, 一种不经意间的小幽默, 永远都是恰到好处。

3 当代平面设计中个性表达的意义及启发

3.1 规范模式下的另辟蹊径

设计中的个性表达不一定是采用了高科技的工具表现, 而是要设计出具有个人色彩的作品, 而在规范模式下寻找个人色彩, 就需要独立的设计思维。杜尚说过, 设计最重要的是设计师的意图, 他反对视网膜艺术, 挑战艺术的底线。设计作品最重要的就是它背后的故事。设计的元素是优先的。设计的规则的确存在, 但是过于遵循规则可能会让一切变得整齐有序, 从而缺少了“极端”的个性发展。但是在打破规则之前, 首先得熟知这些规则。

设计师无法百分百地将想法传达给观者, 而在此之前, 设计师一直在思考设计里的新颖与老派, 舒适和严谨, 好与坏, 但允许自己在设计里加些“小误差”, 也许更能刺激观者的思维, 以留出想的空间。

3.2 新时代设计师的自我意识提升

视觉设计和艺术之间的边界感, 是越来越弱的。但任

何文化艺术, 反映的都是当下的时代性。是什么让设计师放弃易于“复制”的风格, 从而开始尝试新丑风等“极端”? 不论是不是因为人工智能模仿当下视觉艺术的能力不断提高, 还是设计师的“审美偏差”, 都在预示着未来更加强调另类的审美。而新丑风等野生设计的出现, 也体现了当代设计师自我意识的提升以“反权威”“去中心化”“消减精英”的思维表达, 同时也体现审美多元化时代气息。

3.3 反思普世审美下的偏差

通过新丑风梳理“丑”的历史, 现代社会所面临的形形色色的审丑问题。而审美, 是趋同了, 还是固化了, 还是被一部分人限制了什么是美什么丑, 大众必须接受统一的美丑, 而不准说出除此之外的声音。因此我们需要对艺术与社会的关系进行思考。我们需要把它当作一种设计现象, 不再把“新丑”作为设计中的“视觉反叛”, 而是设计师个性的表达。设计源于社会, 野生设计或许可以让我们重新审视设计思路, 改变人们对美丑的偏见, 更多地看到设计的本质。

4 结语

尽管我们称这些为“离经叛道”的设计, 但是真正的反叛早已发生在很久以前。不论是 1970 年代的朋克, 还是 1980 年的结构, 如今的平面设计文化相对于过去来说更开明。作为当下的我们, 与其遵循 20 世纪的设计师们制定的规则, 不如回归无秩序, 建立自己的设计观, 为设计带来更多的可能性。

参考文献

- [1] 宋心果. 普适个性——2012年伦敦奥运会会徽设计探议[J]. 大家, 2006(12):23.
- [2] 何见平. New Ugly · 高田唯 · 其他[EB/OL].
- [3] 张奕晨. 对高田唯“离经叛道”设计风格的思考[J]. 大众文艺, 2018(19):148-149.
- [4] 张磊. 当代平面设计中的审美偏差——高田唯潜水平面设计展前言[EB/OL].
- [5] 赵守成. 反叛的延续[D]. 北京: 中央美术学院, 2021.
- [6] 孙韵琦. 在美与丑的边缘上“疯狂”试探——从视觉心理的角度理解高田唯的“新丑风”设计[J]. 设计, 2021, 34(6):136-139.
- [7] [日]原研哉. 设计中的设计[M]. 南宁: 广西师范大学出版社, 2010.